

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材
ART AND DESIGN

潘鲁生 主编

插图设计

THE DESIGN OF ILLUSTRATION

邓雅楠 编著

图书馆

山东美术出版社

J218.5

24

潘鲁生 主编

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

插图设计

THE DESIGN OF ILLUSTRATION

邓雅楠 编著

 山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

插图设计 / 邓雅楠编著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.6

(高等院校设计艺术课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2936-4

I. 插… II. 邓… III. 插图—设计—高等学校—教材
IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 046138 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 8 印张

版 次: 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

山东省教育厅“十五”立项教材
山东省出版集团重点图书

主编：

潘鲁生 山东工艺美术学院院长 教授 艺术学博士

副主编：

胡希佳 唐家路 董占军

走进课堂

潘鲁生

伴随着国民经济的迅速增长和中国设计产业的发展,中国的设计艺术教育也将在社会、经济、文化的发展过程中全面整合,并得到持续地调整和提高,从而为中国企业的设计创新培养更多的设计艺术人才。据不完全统计,目前中国的2700多所高等院校已经有近80%开设了设计艺术专业课程,社会上活跃着数以万计的设计企业和几十万设计从业人员。由此来看,中国的现代设计艺术教育在规模发展、人才培养、专业设置以及理论研究、创作实践等方面,已经进入了一个新的全面发展时期。设计艺术作为文化创意产业的催化剂,在经济社会快速发展的大背景下具有广阔的发展空间和良好的发展前景。与此同时,社会也在不断检验着设计教育的总体水平,设计艺术教育也不得不注重诸如设计伦理与设计生态等方面的前沿问题,因此,提高设计艺术教育教学质量成为摆在教育工作者面前的一个需要长期关注的重要课题。

那么提高设计艺术教育的质量应该从哪些方面入手呢?我们认为,课程建设是学校教学的基础,是提高学生培养质量和学校整体办学水平,体现学校办学特色的重要内容。近几年,山东工艺美术学院借鉴国内外设计艺术院校成功的教学经验,从课程教学着眼,课堂教学入手,与课题研究和项目开发相结合,不断探索设计艺术教学的自身规律和课程特色。学校现有10个专业教学单位,开设16个本科专业,50余个专业方向,800余门课程。目前,山东工艺美术学院作为一所独立建制的以设计艺术为主体的艺术院校提出,首先要把每一门专业课程规划好、建设好,就需要在课程结构和内容上不断探索与改革,逐渐形成适应本学科专业教学需要的富有特色的课程教学体系。因此,作为课程教学的重要组成部分,设计艺术教材的建设直接关系到学科专业的发展和教学质量的提高,教材建设的地位也因此得到突显。

与前几年相比,目前设计艺术方面的教材并不罕见,其中设计艺术实践课程教材较理论教材更为丰富多样。但总体来看,设计艺术实践课程教材中针对设计艺术某一专业的概括性叙述仍然居多,内容显得宽泛、概括,缺乏对设计艺术不同专业课程的深入分析。如果读者需要就某一门课程进一步地深入了解、学习或学会解决实际问题的方法,并对设计规律、设计过程和设计方法有形象的了解,这

类实践课程的教材就显得缺乏。就学生来说,对设计艺术实践课程教学内容、思维模式、创意方法和学习思路的理解和学习,就成为提高设计艺术实践能力行之有效的方法和措施。鉴于此,我们着手编辑了这套以课程教学为内容的设计艺术系列教材。

本系列教材针对高校设计艺术专业课程建设,既有实践教学的主干课程,也有某些新兴课程以及对主干课程的补充,已出版有《图形创意设计》、《品牌形象设计与推广》、《会展设计》、《网页设计》、《装扮设计》、《印前设计》、《书籍设计》、《插图设计》、《服饰设计》等20种。教材在写作过程中借鉴国内外一些较新的教学内容和教学方法,案例选择典型,内容新颖。有些课程体现了本专业的前瞻性和国际化趋势,意在探索符合设计艺术专业课程的教学规律,力求以最新的教学理念、教学方法、教学资讯和案例教学来说明问题。教材的编写在注重设计艺术相关专业主要实践课程共性特征的同时,又尽量体现自身的专业特色,注重课程教学规律的探索,并与其他同类教材有所区别。通过课程学习,使学生掌握相对科学、合理的设计理念、设计方法和设计规律,做到举一反三,以点及面,从思维方法上理解和掌握设计艺术实践的有关内容及方法。设计艺术实践课程教学是设计艺术教学的重要内容,本系列教材在对专业课程理论认识的基础上,重点强调课程的实践环节,侧重对课程内容或项目背景、推广价值、设计程序与方法、设计轨迹、设计草图与创作过程,对课程作业的创意分析、说明、遴选,以及课程实施制作,课程讲评等方面的分析和理解。本系列教材选择使用了一定的案例教学和相关图片资料,特别强调展现课程进行过程中创意、表现和制作的轨迹,反映课题内容的设计过程、草图及生动的相关设计来源等,力图打破单一僵硬的教材讲授模式,提高学习的主动性与创造性。

本套教材是山东省教育厅十五规划立项教材,由山东工艺美术学院科研处、教务处、研究生处联合组织实施,邀请全国知名艺术院校的一线教师参与编写工作。相信他们的教学经验和新颖的思想,能为普通高等艺术院校、艺术职业院校的师生提供一定的专业课程教学参照。当然,由于作者编写经验的缺乏,也请读者提出宝贵意见,以便日后我们进一步修订。

潘鲁生

2006年12月

目录

第一章 插图的概念及形式演变	1
1. 插图的概念	1
2. 插图的形式演变	6
第二章 插图的创意	13
2.1 商业插图的创作准备	14
2.2 主题解析与信息传达	19
2.3 创意与表达	25
第三章 插图载体	30
3.1 书籍中的插图	31
3.2 报纸、期刊类插图	33
3.3 商业插图	36
3.4 电子出版领域中的插图	41
第四章 插图与形式语言	44
4.1 插图的图形	46

4.2 插图的组织原则	68
4.3 插图的表现形式	82

第五章 插图的实现 90

5.1 绘画的艺术表现	91
5.2 摄影手段的运用	98
5.3 数字手段的运用	100

参考文献 104

学生作品 105

1 滑板中插图的设计	105
2 环保购物袋上插图的设计	107
3 使用中国传统元素的插图设计	111
4 选定一个品牌为其进行插图设计	115

第一章 插图的概念及形式演变

1. 插图的概念

中国自古就有“图书”一词。古人著书立说，重视图的作用，所以就有“左图右书”、“左图右史”、“文不足以图补之，图不足以文叙之”之说（图1-1-1）。清末民初版本目录学家、藏书家及出版家叶德辉（1864—1927）在《书林清话》中说：“古人以图书并称，凡有书必有图。”图画、图谱、插图向来被认为在书中起辅助叙事的功能，古代许多书都有插图。传统意义上的插图，亦称“插画”，是绘画的一种，指附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页形式，可以是线描图也可以是着色图，包括中国画、版画、漫画和西洋画等画种，对正文内容起形象的补充说明或艺术欣赏作用（图1-1-2）。在这里，插图其实就是书籍插图，是在书籍中对正文文字的形象的补充和说明，属于从

属的地位，通常不具有独立的审美意义。

然而随着社会的进步和设计艺术的发展，这一概念在今天看来已经无

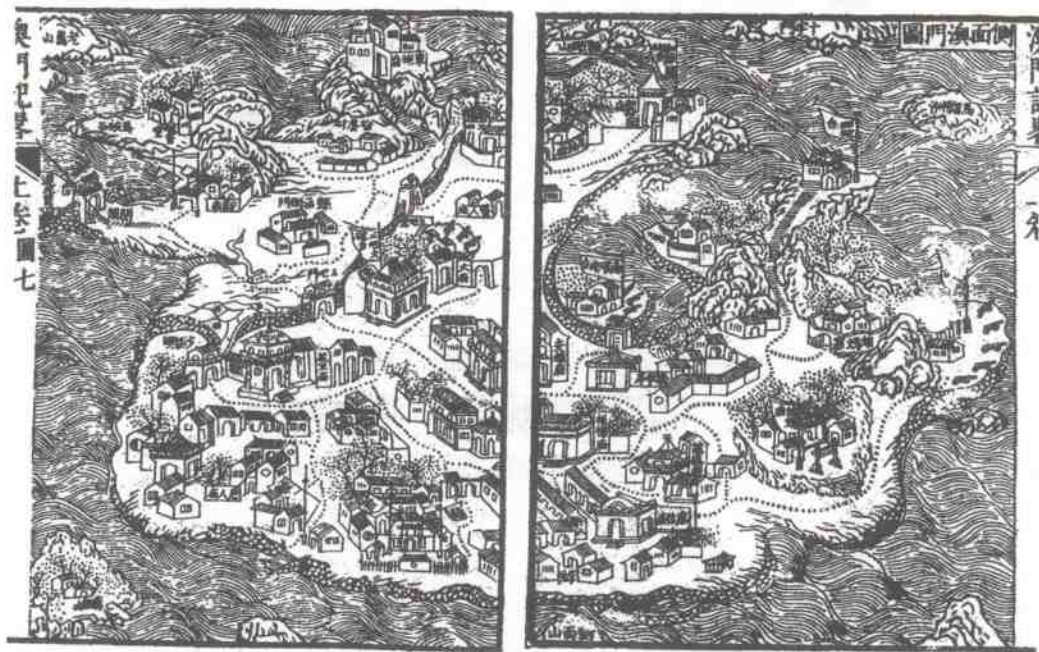

图 1-1-1 《侧面澳门图》澳门纪略中的插图 [清·乾隆] 张汝霖 编撰

图 1-1-2 孔子——在战争中长大大 [中国] 张锡明

法准确地涵盖插图艺术的全部内容。在《美术术语与技法词典》中,美国学者拉尔夫·迈耶认为:“‘插画’指诸如书、杂志和广告等印刷品中,为了配合文字意义加强效果而特意插入的图画。一幅本来为了其它目的而画的画,如果与文字内容相符也可用来做插画。与文字并置在一起但不是特意描述文字的艺术是装饰而不是插图。”从上面的文字我们看出,插图虽然仍然是指书、杂志等印刷品里面为配合文字而插入的图画,但是图画已经不再属于从属的地位,开始有了其独立的审美价值。迈耶虽然肯定了插图本身所具有的价值,但仍没有使插图摆脱书籍插图的园囿。

随着人们精神生活的日益丰富和文化消费需求的多样化,插图的应用领域早已大大超越了书籍插图的范畴,广泛地应用于商品设计、商业活动、展示、宣传、影视等多种领域,其应用范围可以包容一切平面设计中的所有图形部分。这时的插图,其作用已经不再仅仅是对正文内容起形象的补充说明或艺术欣赏作用,而是视觉信息传达的载体了。(图1-1-3~图1-1-7)

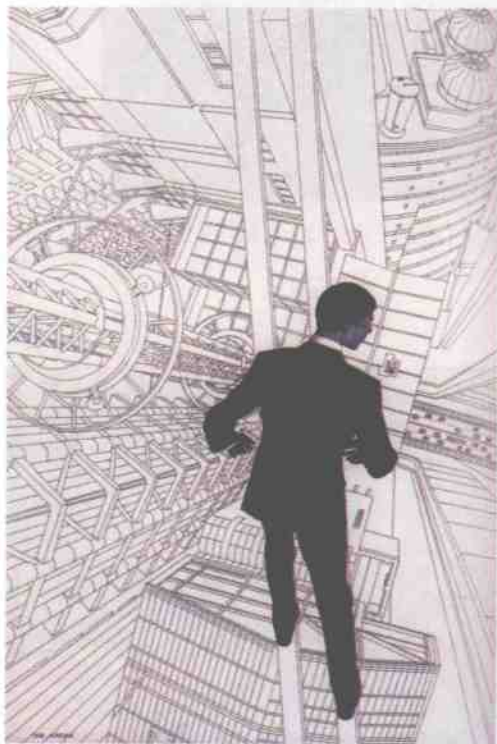

图1-1-3 杂志中的插图设计
《晕眩》 [英国]卡姆·唐

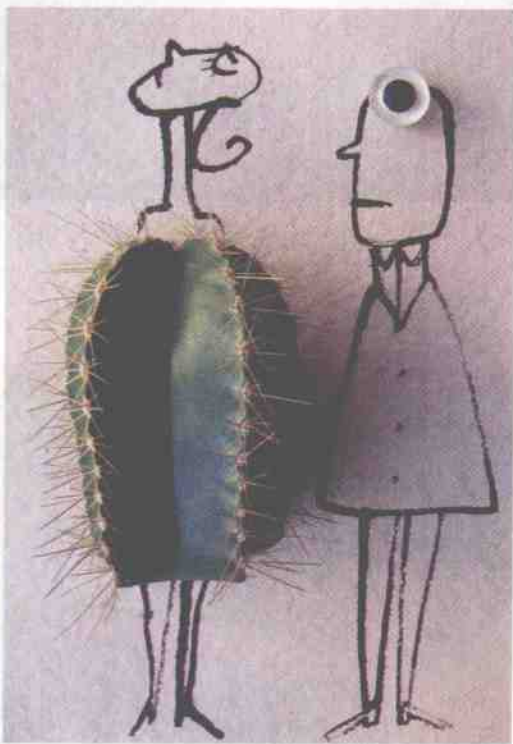

图1-1-4 杂志中的插图设计
沟通 [英国]卡姆·唐

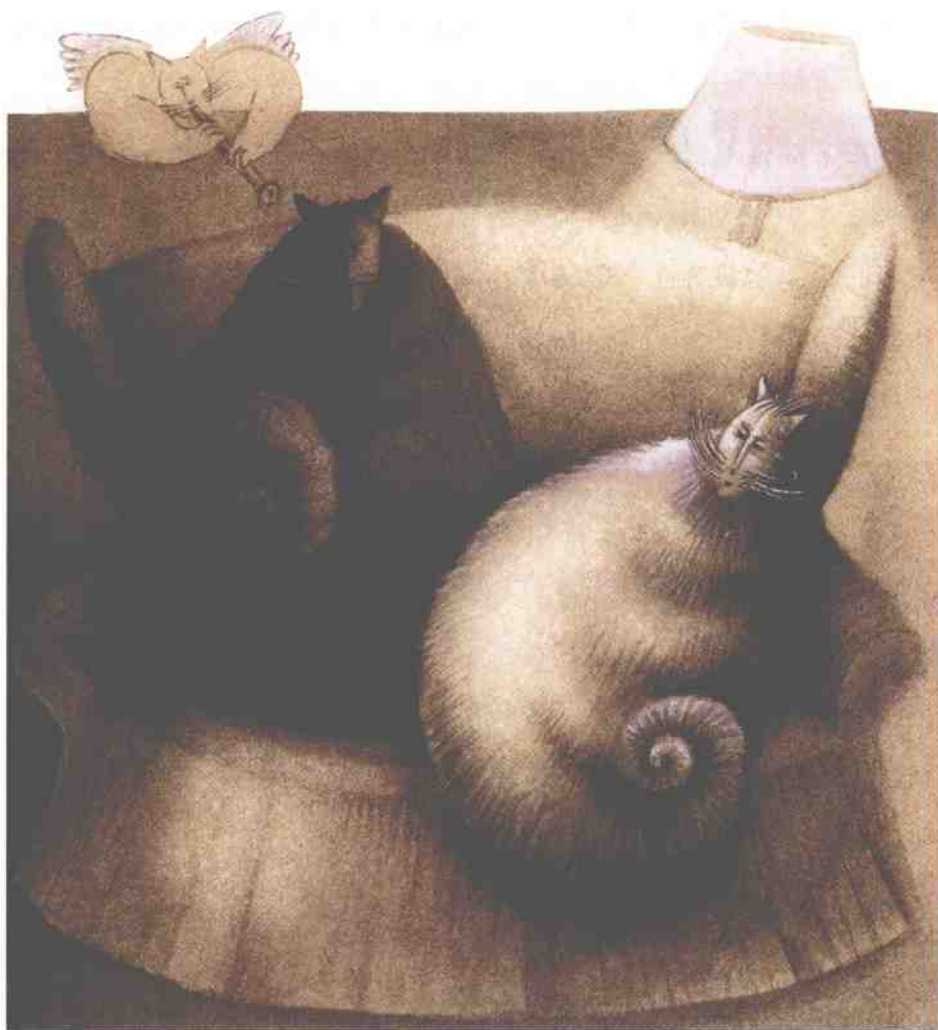

图1-1-5 《给一只普通猫咪的冬季短篇故事》 [法国] Bernard Jannemin

图1-1-6 《两棵树》 [法国] Christophe Blain

图 1-1-7 《城市之景》 [法国] Martin Jarrie 1994 年

2. 插图的形式演变

插图可以说是人类最古老的画种之一。人类最早的文字都是象形文字，既是文字，又是绘画。我国历来就有“图书”一说，通常说来，有了文字就有了书籍，有了书籍就有了插图。由于制作书籍的材料不易保存，加之历史上几次大规模的文化灭绝运动，使得早期的图书能保存到今天的极为稀少，能够见到的插图也就更加困难了。

1942年长沙子弹库楚墓出土了1件战国帛书（现藏美国耶鲁大学博物馆），帛书为方形构图，中间是文字，四周绘12神像。神像都是两种动物组合或动物头像与人身的组合，并配以小段文字说明。这件战国帛书里面的图画，与文字结合紧密，应该算是迄今所发现的我国最早的插图了，距今已有2200多年的历史。同样发现于长沙的马王堆汉墓中也出土了一些帛书，帛书大部分写在宽48厘米的整幅帛上，折叠成长方形；少部分书写在宽24厘米的半幅帛上，用木条将其卷起。其中有一卷关于天文气象占验吉凶的书，图文并茂，从上到下排为六列，每条上面用朱、墨两色绘图，下面是名称、解释和占文。还有一幅彩绘的《导引图》，画面上人物单个排列，作静坐、伸臂、下蹲等各种姿势，图旁题有“引脾痛”、“引膝痛”等说明文字。这些帛书图是作为文字的形象的展示和说明，已具备了插图的某些特征，也可算是我国早期插图艺术的杰出代表。

汉代造纸术的发明，使书籍的普及成为了可能，也为插图的兴盛提供

了先决条件。印刷术的发明则使插图艺术脱离了手绘时代而进入了版刻时代。自此以后，真正意义上的插图逐渐开始出现并发展起来，但是由于纸质材料不易保存，我们目前能够见到的最早的真正意义上的插图是唐咸通九年（868年）刻印的《金刚般若波罗密多经》扉页上的《释迦牟尼说法图》。这是一幅高33厘米，长33厘米多的木刻版画，内容为佛祖释迦牟尼坐在中间举手示意，长老须菩提披袒右肩，右膝着地跪在座前，合掌恭听，诸天神围绕四周，神态生动。全书字迹清晰，刻镂精美。

1953年在成都望江楼附近唐墓中出土的《陀罗尼经咒》，内刻古梵文经咒，四周和中央均印有小佛像。据考证，应当刊行于唐肃宗至德二年（757年）之后。唐代流传下来的插图绝大多数为佛经插图。除上述著名的《金刚般若波罗密多经》扉页插图外，《无量寿陀罗尼轮图》等也是比较有代表性的作品。唐代著名的高僧玄奘法师，就曾雕印佛像普惠四方。唐末冯贽的《云仙散录》引《僧园逸录》记载道：“玄奘以回锋纸印普贤像，施于四方，每岁五驮无余。”可见当时的佛经插图已经相当兴盛并且普及开来。

宋代的插图艺术遗存仍以佛教插图为主，比较著名的有《妙法莲华经》、《藏砂大藏经》、《大随求陀罗尼曼荼罗》、《大随求陀罗尼咒经》等。其中南宋刊行的《文殊指南图赞》，将图画置版面上方，下面辅以文字说明，是现存最早的大型佛教插图组画。另外，宋代由于城市经济的发展，市民阶层兴起，刺激了对通俗文艺图书的需求，加之科学技术及印刷术的发展和普及，印刷出版了大量各类图书，插图的遗存也较为丰富。除佛教插图外，著名的有：《新定三礼函集注》、《营造法式》、《乐书》等。尤其值得一提的是建安余氏勤有堂刊本的《列女传》里的插图，绘有人物123幅，线条刚劲流畅，刻画生动鲜明，清代徐康《前尘梦影录》评论道：“绣像书籍以来，以宋刊《列女传》为最精。”元代的书籍在两宋插图的繁荣基础之上又有新的发展。我国不少品种的书籍插图，是在元代才开始出现的。如元刊《西厢记》是现存最早的戏曲插图，《全相平话五种》是最早的平话刊本插图等。可以说，宋元时期是我国插图艺术史上承前启后的重要时代。

图1-2-1 《夫妇如宾》养正图解中的插图 焦竑(明·万历)

图1-2-2 《三台山人余仰止影图》 余仰止编辑(明·万历)

明朝以后，我国的图书出版进入了快速发展的时期，版刻插图艺术也随之进入了黄金时代，“迄万历、崇祯之际而光芒万丈”(郑振铎语)。全国形成了北京、杭州、南京、苏州、徽州等几大书籍印制中心，书籍插图也随之逐渐形成了建安、金陵、新安三大艺术流派。插图形式上除宋元以来的上图下文方式外，又出现了双面连式、多面连式、月光式等诸多类型。早期的建安、金陵插图，具有质朴无华的民间艺术风格倾向。后来崛起的徽派版画，刻绘精细，借鉴了中国画创作中的皴擦点染等技法，表现形式大大丰富，逐渐成为明代插图艺术的主流，对后世影响很大。比较典型的作品有《玉钗记》、《北西厢记》、《养正图解》、《十竹斋笺谱》和《十竹斋书画谱》等(图1-2-1，图1-2-2)。晚明画家陈洪绶为插图艺术的发展做出了巨大的贡献，他为《九歌图》、《鸳鸯冢》等书籍绘制的插图，以及《水浒

叶子》、《博古叶子》等,经徽派刻工的精心雕琢,成为我国版刻插图史上难以逾越的高峰。虽然在晚明的插图作品中出现了过于强调繁缛富丽的倾向和程式化的表现手法,但无论从数量上还是质量上,明代插图都代表了中国古代插图艺术的最高成就。

清代版刻插图在继承明代优秀传统的基础上,分为了殿版和民刻两个发展系统。清代,政府组织刻印的图书中多附有精美插图。清政府的刻书活动主要由武英殿修书处组织,所刻制的图书插图就被称为殿版画。这些作品多由文人或画家参与主持完成。如王亢、王原祁、焦秉贞等人参与绘图刊刻的《耕织图》、《南巡盛典图》、《万寿盛典图》等,都是殿版画的代表作品。殿版画多细笔皴擦,细丽工致。民间版刻插图大致分为两个品类——人物画和山水画。人物插图中的《凌烟阁功臣图》、《水浒全图》、《三国演义》等,是其代表作品。山水插图是清代民间版刻插图里最有特点也是成就最高的。画家萧云从绘制的《太平山水图画》线条枯瘦劲健,意境清幽深远。乾隆末年,近代印刷术开始传入我国,由于印制起来方便快捷,成本低廉,版刻插图书籍的制作渐趋衰微。

进入近代以后,西方现代图书装帧业的兴起,尤其是西洋绘画技法的传播,使我国的图书插图发生了巨大的变化。以线描造型为主的绘画方法受到西方艺术流派、绘画手段的冲击,近现代的中国插图艺术呈现出全新的面貌。民国初年至20世纪30年代一批有识之士和美术青年到欧美和日本留学。他们学成回国后,提倡新式书籍装帧和插图艺术,其中丰子恺、闻一多、鲁迅等为当时插图艺术的发展做出了很大贡献。闻一多先生在1927年为《冯小青》设计的封面及彩色插图,运用西方绘画的技法,表现中国传统艺术对意境的追求,实践了他自己“中西会通、古今融合”的美学理想。丰子恺先生以儿童漫画作品闻名于世。丰子恺常以自己的漫画、黑白画来作为书籍插图,还创作过一些木刻插图。其作品笔简意丰,风韵别致,通常具有深刻的精神内涵,给观者以强烈的情感体验(图1-2-3)。鲁迅先生积极介绍和引进国外优秀的版画和插图艺术,出版了《近代木刻选》、《柯